

插花与盆景制作

Chahua yu Penjing Zhizuo

张秀丽 韦海忠 张淑梅 主编

中国农业大学出版社

CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

高职高专教育“十三五”规划建设教材

插花与盆景制作

张秀丽 韦海忠 张淑梅 主编

中国农业大学出版社

· 北京 ·

内容简介

本教材共分两个模块和七个项目：模块一为插花部分，包括插花基础、插花制作、插花作品的陈设与保养、花店与经营；模块二为盆景部分，包括盆景基础、盆景制作和盆景作品的命名与陈设。教材简明扼要地介绍了插花与盆景的含义、分类，着重阐述了不同类型插花与盆景的制作方法、制作技巧及制作案例，同时分别介绍了插花与盆景作品的陈设、保养及经营等。本书图文并茂，可使学习者全方位地学习各种插花、盆景的制作方法和技巧，可做高职高专院校的教材，也可做插花与盆景爱好者的自学手册。

图书在版编目(CIP)数据

插花与盆景制作 / 张秀丽, 韦海忠, 张淑梅主编. —北京: 中国农业大学出版社, 2015.12
ISBN 978-7-5655-1377-0

I. ①插… II. ①张… ②韦… ③张… III. ①插花—装饰美术—高等职业教育—教材 ②盆景—观赏园艺—高等职业教育—教材 IV. ①J525.1 ②S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 212160 号

书 名 插花与盆景制作
作 者 张秀丽 韦海忠 张淑梅 主编

策 划 编 辑 姚慧敏 伍 斌

封 面 设 计 郑 川

出 版 发 行 中国农业大学出版社

社 址 北京市海淀区圆明园西路 2 号

电 话 发行部 010-62818525, 8625

编辑部 010-62732617, 2618

网 址 <http://www.cau.edu.cn/caup>

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

版 次 2016 年 4 月第 1 版

规 格 787 × 1 092 16 开本

定 价 59.00 元

责 任 编 辑 姚慧敏

责 任 校 对 王晓凤

邮 政 编 码 100193

读者服务部 010-62732336

出 版 部 010-62733440

E-mail cbsszs@cau.edu.cn

2016 年 4 月第 1 次印刷

17.75 印张 443 千字

图书如有质量问题本社发行部负责调换

编审人员

主 编 张秀丽（辽宁农业职业技术学院）

韦海忠（台州科技职业学院）

张淑梅（辽宁农业职业技术学院）

副主编 张咏新（辽宁农业职业技术学院）

杨 丽（信阳农林学院）

潘 伟（黑龙江农业职业技术学院）

陈光宇（黑龙江省林业设计研究院）

参 编 李 艳（河南牧业经济学院）

赵思金（辽宁营口经济技术开发区林业局）

华庆路（榆树环城乡农业技术推广站）

胡 军（辽宁农业职业技术学院）

张晓波（辽宁省经济作物研究所）

于春雷（辽宁省经济作物研究所）

主 审 郝 平（辽宁农业职业技术学院）

前言

本教材围绕《教育部关于“十二五”职业教育国家规划教材建设的若干意见》(教职成[2012]9号)的要求进行编写,充分体现职业标准与岗位技能,依据教育部《高等职业学校专业教学标准(试行)》,考虑对学生个性发展的需求,本教材立足于插花与盆景实践,遵循“适度够用”的原则,力求反映最新市场信息,注重实际操作,内容深入浅出,图文并茂,具有较鲜明的职业特色。

本教材由张秀丽、韦海忠、张淑梅任主编,张咏新、杨丽、潘伟、陈光宇任副主编。具体编写分工如下:

模块一:项目一由张咏新编写,项目二由韦海忠、张淑梅编写,项目三、项目四由杨丽编写;模块二:项目一由张秀丽编写、项目三由张秀丽、陈光宇编写,项目二由潘伟编写。此外,李艳、赵思金、华庆路、胡军、张晓波、于春雷参与了本教材部分内容的整理工作。全书由张秀丽统稿,郝平担任主审。

在编写过程中,本教材参考借鉴了大量有关学者、专家的著作、资料,同时得到了辽宁农业职业技术学院陈杏禹教授的大力支持和帮助,在此一并表示感谢!因时间仓促及编者地域和水平所限,不当之处在所难免,请读者批评指正!在此先表示谢意!

编者

2015年4月

目录

模块一 插 花

项目一 插花基础	2
任务 1 认识插花	2
任务 1.1 理解插花的内涵	2
任务 1.2 明确插花的类型	3
任务 1.3 分析插花的特点	8
任务 2 选择插花常用器具	9
任务 2.1 选择插花用具	9
任务 2.2 选择插花常用花器	10
任务 3 识别插花常用花材	15
任务 3.1 识别常见线性插花花材	15
任务 3.2 识别常见团块状插花花材	19
任务 3.3 识别常见散状插花花材	22
任务 3.4 识别常见异形状插花花材	24
任务 4 选择与加工整理花材	25
任务 4.1 选择花材	26
任务 4.2 加工整理花材	26
任务 5 设计插花	33
任务 5.1 设计主题	33
任务 5.2 设计构图	34
任务 5.3 设计色彩搭配	37
项目二 插花制作	42
任务 1 插制艺术插花	42
任务 1.1 插制东方式插花	43

任务 1.2 插制西方式插花	51
任务 1.3 插制自由式插花	61
任务 2 插制礼仪插花	79
任务 2.1 插制花束	79
任务 2.2 插制篮花	93
任务 3 插制现代插花	99
任务 3.1 设计婚礼花艺	101
任务 3.2 设计会场花艺	123
任务 3.3 设计家居和酒店花艺	140
项目三 插花作品的陈设与保养	160
任务 1 陈设插花作品	160
任务 1.1 陈设对环境的要求	160
任务 1.2 陈设形式与方法	163
任务 1.3 陈设原则	169
任务 2 保养插花作品	171
任务 2.1 保养方法	171
任务 2.2 保养要点	176
项目四 花店与经营	180
任务 1 接待服务	180
任务 1.1 考虑顾客消费心理	180
任务 1.2 解决纠纷和冲突的方法	183
任务 2 经营与管理花店	185
任务 2.1 设计花店的环境	185
任务 2.2 经营花店技巧	193
任务 2.3 管理花店	197

模块二 盆 景

项目一 盆景基础	204
任务 1 认识盆景	204
任务 1.1 理解盆景内涵	204
任务 1.2 区别盆景与盆栽	214
任务 2 明确盆景类型	215
任务 2.1 树木盆景类型	215
任务 2.2 山水盆景类型	223
任务 2.3 树石盆景类型	227
任务 2.4 其他盆景类型	227
项目二 盆景制作	233
任务 1 制作植物盆景	233
任务 1.1 制作树木盆景	235
任务 1.2 制作花草盆景	241
任务 2 制作山水盆景	242
任务 2.1 制作山水盆景选材及立意	244
任务 2.2 制作山水盆景技艺	246
任务 3 制作树石盆景	253
任务 3.1 制作水旱式树石盆景	259
任务 3.2 制作全旱式树石盆景	260
任务 3.3 制作附石式盆景	262
任务 3.4 制作抱石式盆景	265

项目三 盆景作品的命名与陈设	268
任务 1 命名	268
任务 2 陈设盆景作品	271
参考文献	274
参考网址	276

模块一 插花

- 项目一 插花基础
- 项目二 插花制作
- 项目三 插花作品的陈设与保养
- 项目四 花店与经营

项目一 插花基础

项目描述

在我国，插花历史源远流长，发展至今已成为人们日常生活所不可缺少的部分。插花不仅可以随时随地来点缀自己的居住、办公环境，使生活更增添一份美感和温馨，而且是探亲访友、迎送宾客最高雅、最珍贵的礼品。一件成功的插花作品，并不是一定要选用名贵的花材、高价的花器。一般看来并不起眼的绿叶，一个花蕾，甚至路边的野花野草，常见的水果、蔬菜，都能插出一件令人赏心悦目的优秀作品来。本项目介绍了插花的基本内涵、插花常用器具、插花常用花材、花材的选择与加工整理、插花设计等内容。

通过本项目的学习要掌握插花的基础知识，为插花的制作奠定基础。

知识目标

掌握插花的基本内涵。掌握常见插花类型。掌握花材的各种类型。掌握插花构图技巧和原则。

能力目标

能够正确使用插花器具。能够正确选择插花的花材。能够正确加工整理花材、选择插花常用器具。能够根据构图原则和技巧设计插花。

任务1 认识插花

提出任务

小赵是某花店新来的实习学生，某天花店来了一位顾客，顾客要预定祝贺妈妈生日的插花，最后花店老板把插制的工作交给小赵完成，你认为小赵在插制前要做什么工作？为什么？请你帮助小赵设法完成前期工作。

分析任务

要完成该任务首先要知道在礼仪插花的插制过程中，根据馈赠的对象或拟装饰的场所，进行立意构思，决定花材的选择、构图形式的选择以及色彩的配置等。

知识链接

任务 1.1 理解插花的内涵

一、插花艺术的概念

插花是中国自古以来最优美的空间艺术之一，同雕塑、盆景、造园、建筑等一样，均属于造型艺术的范畴。插花艺术是按照创作的主题或环境布置的要求，以切花花材为主要素材，通过一定的技术（修剪、整枝、弯曲等）处理和艺术加工（构思、造型、配色），配以合适的容器、几架、配件等，经过精心摆插，插成一个优美的形体（造型）来表现其活力与自然美的一门造型艺术（图 1-1-1）。

插花艺术所指花材不仅仅指植物的花朵，凡是植物的器官，如花、果、根、茎、叶、皮等都统称为插花中的广义的“花”。随着插花艺术的不断发展，更为新奇的创作理念应用于插花艺术创作中，这样使得插花材料越来越广泛了，非植

物性材料（塑料花、绢花等）均可应用到插花创作中；容器及几架在传统插花中是插花作品的重

要组成部分，配件在插花作品中同样是不可或缺的，有时甚至起到画龙点睛的作用（图 1-1-2）。

图 1-1-1 插花作品

插花艺术既是花卉重要的应用方式之一，也是比较精致的室内装饰雅品。插花看似简单容易，然而要真正插成一件好的作品却并非易事。因为它既不是单纯的各种花材的组合，也不是简单的造型，它有别于其他造型艺术，由于其制作和布置灵便、画面生动、装饰性强、意境丰富深远等特点，它更像一首无声的诗、立体的画，正越来越受到人们的青睐。

二、插花艺术的范畴

插花艺术的范畴有狭义和广义两个方面。狭义范畴的插花艺术仅指以使用器皿进行插做切花花材的摆设花。广义范畴的插花艺术是指利用所有有观赏价值材料（既包括植物性材料也包括非植物性材料）进行造型，达到装饰效果的插花作品。包括摆设花、服饰花、手捧花及切花场景设计等。

花艺设计与插花艺术的范畴基本相同。但在选材、构思、造型等方面，都比插花艺术更加广泛自由。插花与花艺的主要区别是：①插花强调花材的自然美，而花艺设计则强调对花材造型的人工美。②插花必须将花材插在容器中，而花艺既可以插在容器中，也可以将花材固定在其他

图 1-1-2 配件的点睛作用

载体上。③插花以插制完成其造型，而花艺既可以插制也可以捆绑、扎结、粘贴、纺织等手法完成其造型。④插花艺术是纯欣赏性的艺术创作，不受任何目的、要求制约，完全取决于作者的主观意念、情感和兴趣，是由作者本人一次性完成的艺术品。花艺设计是属于带有商品性的一种产品设计，是花店行业为了工作方便，按一定的用途和要求进行策划、创作出一些样板，供顾客选购，经过工艺制作过程或由他人来体现构思。⑤插花通常只有一个焦点，而花艺设计可以有多个焦点。

任务 1.2 明确插花的类型

插花艺术受不同环境条件、民族文化、历史背景等方面的影响，从而形成不同表现形式、不同风格特点及不同的流派。

一、按时代及民族风格分类

1. 传统的古典插花有较明显的东方或西方色彩

（1）东方式 以中国和日本为代表，体现东方人的艺术性格。花型自然，不过分要求花材的种类和数量的多寡，线条优美；重情趣，有意

境，耐人寻味。多以木本花材为主，意在花材的自然风韵表露，构图布局高低错落，俯仰呼应，疏密聚散，多采用不对称构图；常以花材的品格寓意于花（图 1-1-3）。

（2）西方式 艺术插花以美国和荷兰等欧美国家为代表。崇尚人的精神与力量，注重作品的形式美和装饰效果，不过分强调思想内涵。用花数量比较大，色彩华丽，有花木繁盛之感。一般以草本花卉为主，如百合、唐菖蒲、康乃馨、非洲菊、洋兰等；花型端庄，构图一般较规则，对称均衡，有图案之美，富于装饰性。多为规则的几何图形，结构较严谨，常见形式有半球形、水平椭圆形、锥形和扇形等大堆头形状，也称大堆

头插花（图 1-1-4）。

2. 现代插花

糅合了东西方的特点，既具有优美的线条，也有明快艳丽的色彩。更渗入了现代人的意识，追求变异，不受拘束，自由发挥。但求造型美，既具装饰性也有一些抽象的意念。从造型结构组成上看，目前国际上盛行的现代花艺作品主要有两大类。

（1）架构式 现代花艺“架构”一词源于建筑学。如果我们将花艺比喻为建筑，那么构成建筑的主体结构就是架构。在现代花艺设计中，架构的制作多用藤、竹、木、金属等材质经编织、捆绑搭建而成，然后将各种素材安排组织在

图1-1-3 东方式插花

图1-1-4 西方式插花

此架构上,完成造型。架构式花艺作品比传统插花更具有层次感和空间立体感,同时也更具有时代气息,目前已被广泛应用于各种花艺布置场合(图1-1-5)。

架构的制作耗时耗力,要求设计者有缜密的设计构思、精细的材料选择和工艺制作,多数架构花艺作品纯粹是人工制作,需要大量的人力,

图1-1-5 架构式现代花艺

所以架构式花艺作品在商业上用得相对较少,多数出现在展览展示、橱窗和一些花艺比赛上。

(2) 无架构式 现代花艺无架构式现代花艺作品无须制作架构,而是将各种素材直接用编织、组群、阶梯、串联等现代花艺技巧手法,进行构图造型完成作品,也颇具时代感(图1-1-6)。

图1-1-6 无架构式现代花艺

二、按表现手法分类

1. 写实的手法

崇尚自然,以现实具体的植物形态、自然景色或动物的特征作原型进行艺术再现。插花形式有如下3种:自然式,主要表现花材的自然形态,根据所用主要花材形态不同有分直立型、倾斜型和下垂型;写景式,模仿自然的景色,缩于盆中,起源于唐代的春盘;象形式,模仿动物或其他物体的形态(图1-1-7)。

2. 写意的手法

写意式插花与花艺在中国传统插花中较为常用。采用借物寓意寄情于花而表现主题思想尤为特长。常借用花材的神采风韵及其象征意义来表达作者的思想与情意,并予以贴切的命名,使观赏者产生共鸣,随作者进入特定的意境,继续寻思、品味。古代的理念花、格花、心象花,现代的一些命题花皆属写意的手法(图1-1-8)。

3. 抽象的手法

不以具体事物为依据,不受植物生长发育规律的束缚,只将花材作为造型要素中的点、线、面和色彩因素进行造型(图1-1-9)。分为:理性抽象插法,纯装饰性插花,强调理性,不以表达感情为主,用抽象的数学和几何构图设计,以人工美取胜,具有一种对称、均衡的图案美,注重量感、质感和色彩;感性抽象插法,无定式,也不受任何约束,任作者发挥灵感,随意性强,变异性大,有时作品不易被观赏者理解。

三、依据花材性质不同的分类

1. 鲜花插花

插花作品主要或全部用鲜花进行插制。体现自然花材之美,饱含真实的生命力,是插花艺术中最受青睐的一种表现形式。广泛应用于人们的日常生活之中、庆典活动中、节假日及重要社交活动中等,使环境氛围很温馨(图1-1-10)。其缺点是观赏期短,平时的养护管理费工、费时,

图1-1-7 写实手法

图1-1-8 写意手法

图1-1-9 抽象手法

需要在一定的光照条件下摆放。

2. 干花插花

插花作品主要或全部用自然的干花或经过加工的干燥植物材料为素材进行插制(图1-1-11)。作品既保持原有植物的自然美,具有较好的质感和稳定性,管理方便,可长时间在暗光下摆放,在欧美一些国家和地区应用较多,可应用于平日的家居陈设和大型商场的大堂及橱窗布置。其缺点是不耐潮湿的环境和长时间的强光暴晒。

3. 人造花插花

插花作品所用花材全部或主要为人工仿制的各种假的植物材料,包括尼龙花、塑料花、绢花、水晶花等,也有玉米叶、木片制作的人造花。主要有两种形态:一类是仿真性人造花,具有十分逼真的形象和色彩,如同真花一样,插制

成作品可以起到以假乱真的作用(图1-1-12);另一类是创意性的人造花,可以抽象、可以夸张,形成奇特的形象和色泽。人造花插制的作品经久耐用,不变色、不变形,管理简便,只需清理灰尘即可,适宜大型舞台、会场的装饰与商厦橱窗布置,也可居家陈设。其缺点是缺少新鲜感与活力。

4. 混合式插花

将干花和人造花混合插制而成。可以弥补人造花插花和干花插花的不足,越来越受欢迎。

四、按使用的器皿分类

按所用容器样式不同,有瓶花、盘花、篮花(用各种花篮的插花)、钵花、缸花和桶花六大花器的插花类型(图1-1-13)。

图1-1-10 鲜花插花

图1-1-11 干花插花

图1-1-12 仿真人造花

图1-1-13 不同花器的插花

五、依据应用目的不同分类

1. 礼仪插花

礼仪插花是指用于各种庆典仪式、迎来送往、婚丧嫁娶、探亲访友等社交礼仪活动中的插花。它可以传达友情、亲情、爱情，可以表达欢迎、敬重、致庆、慰问、哀悼等，形势常常较为

固定和简单。根据使用场合、用途的不同，主要有礼仪花束、胸花、新娘捧花、花篮、礼品包装花等（图 1-1-14）。在礼仪插花的插制过程中，根据馈赠的对象或拟装饰的场所，进行立意构思，决定花材的选择、构图形式的选择以及色彩的配置等。

图1-1-14 礼仪插花（花束、花篮）

礼仪插花的构图可以不受特定形式的限定,但有时受容器、携带及拟装饰场所的限制,常采用较简单的规则式构图形式,如桌花常用的水平椭圆形、三角形、锥形等,花篮常用椭圆形、半球形等,都是简洁稳固,容易携带和布置。

礼仪插花的色彩设计非常重要,需要考虑季节、场合、馈赠对象等多方因素,在一些特殊的节日或场合都有其传统的固定用色,如西方式婚礼用白色,中式婚礼、圣诞节及春节用红色,葬礼用黄、白、紫色等。一般的礼仪庆典则多运用多色配置、暖色配置的手法,创造出热烈、喜庆

的气氛。在有些场合,如一些大型晚会,创造出新颖别致的礼仪插花。

还需要注意,要尊重民族传统或地域习惯,了解一些用花的禁忌,另外,忌用有异味的花材。

2. 艺术插花

艺术插花是指不特别的要求具备社交礼仪方面的使用功能,主要用来供艺术欣赏和美化装饰环境的一类插花(图 1-1-15)。艺术插花主要为展示思想感情、艺术情趣及艺术风格而插制,主要体现的是作品的意境。插花构图注重空间感和立体感,要留空白,给人以想象的余地。

图1-1-15 艺术插花

任务 1.3 分析插花的特点

插花艺术虽然与建筑、雕塑、盆景、造景等艺术学科有很多共同之处,但也有其自身的特点。

一、插花作品是有生命的艺术品

插花作品独具自然花材绚丽的色彩、婀娜的姿容、芬芳而清新,能使观赏者领略到生机勃勃的大自然之美(图 1-1-16)。插花作品完全不用有生命的自然花草树木,就不是插花独特的艺术作品。由于插花花材都不带根,没有根部,吸收水分及养分受到限制,因此水养不持久,生命毕竟是短暂的,所以插花可谓短暂的艺术,需经常更新,也正因为如此,更显得清新活力。插花作品供创作和欣赏的时间较短,属于快捷的、临时性的艺术欣赏活动,要求创作者与欣赏者抓紧时

间插作和品味。

二、制作方便,周期短,人人可为

插花作品使用的工具和器皿都较简单。如插花的器材多种多样,生活中的杯、碟、盏、盘、盆,甚至烟灰缸、易拉罐、酒瓶、竹筒、笔筒等都是插花的好器材。花材可选择路边的狗尾草、酸模、芦花、蒲草、车前草等,芹菜、辣椒、豆角、萝卜及各种水果常是家庭和饭店插花的好材料(图 1-1-17)。

三、创造性强,具新鲜感

自然界的植物种类繁多,随着季节的变化,植物也展示出季相变化的特征,且植物的品性气质各异,这样的变化使得插花创造不是简单的复制。造型可简可繁,可以根据不同场合的需要以及作者自己的心愿,随意创作(图 1-1-18)。